

La historia en la cinematografía norteamericana

El cine de ficción como (re)creación e interpretación de la historia: los géneros cinematográficos y el pasado representado en el cine desde el acercamiento a la historia, a la literatura, a la filosofía y al arte¹

Luis Laborda Oribes

Universitat Autònoma de Barcelona

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo significar y estudiar las relaciones que se establecen entre el cine norteamericano y la historia. Se entiende el término *historia* desde la polisemia, esto es, atendiendo al conjunto de sucesos o hechos políticos, sociales, económicos o culturales, de un pueblo, de una nación o de un individuo, desde el ámbito público o desde el privado. Por ello es de todo punto indispensable atender a aquellas películas que no sólo responden a la denominación genérica un tanto imprecisa —cuando menos para el propósito de esta investigación— de cine histórico, sino también a aquellas obras cuyo análisis revela un grado más o menos evidente de relación con la historia desde ámbitos diversos que responden no sólo a la recreación de acontecimientos del pasado sino también a la mostración de aspectos que vinculan a la película con el análisis histórico ya no sólo desde la disciplina propiamente histórica sino también desde otras disciplinas como la literatura, la filosofía o el arte.

Salvo alguna significativa excepción, se pretende analizar el cine norteamericano producido según los criterios artísticos y los parámetros de producción de Hollywood. Con ello se considera un número muy notable de producciones que, amparadas en la poderosa industria norteamericana, han tenido la posibilidad de acceder a un mayor número de espectadores y, por ello, de incidir, en un mayor grado, en las mentalidades de grupos e individuos de diversa condición, por acuerdo o desacuerdo con las tesis propuestas por cada una de las películas.

En consecuencia, la investigación se inicia con un análisis del nacimiento del cine y su pronta incorporación en el aparato industrial estadounidense, estudiando con especial cuidado el desarrollo del llamado comúnmente cine clásico norteamericano. Se atiende, particularmente, al criterio de narración según los parámetros de realismo o, más oportunamente, de verosimilitud del cine norteamericano en tanto en cuanto, a través del denominado montaje de continuidad y

1. Trabajo de investigación de 12 créditos dirigido por el Dr. Javier Antón Pelayo. Programa del doctorado en Humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fecha de presentación: 21 de noviembre de 2003. Tribunal: Montserrat Jiménez Sureda, Meri Torras y José María Caparrós.

de otros elementos estilísticos, se oculta la discontinuidad de la filmación y, en suma, los elementos que posibilitan la construcción del relato. Tras ello, se ahonda en los motivos históricos y aun artísticos que provocaron la no muy tardía expansión del cine norteamericano aun a aquellos lugares que previamente estuvieron bajo el dominio de la industria cinematográfica europea.

En un tercer apartado se analizan dos modelos discursivos particularmente importantes, desde el punto de vista histórico, en la construcción del relato fílmico: el melodrama y la épica. Por cuanto son modelos discursivos que habían experimentado un pleno desarrollo literario, en ambos casos se establecen las relaciones oportunas entre la literatura y el cine. Para analizar el discurso melodramático se estudia la influencia que ejerció Charles Dickens (1812-1870) en la construcción del relato cinematográfico, particularmente en el cine de David Wark Griffith (1875-1948). Precisamente, se analiza con una especial atención su película *Las dos huérfanas* (*Orphans of the Storm*, 1922), tanto desde su significación histórica como desde su significación formal, es decir, desde el examen de sus recursos formales. Respecto al discurso épico, se analizan dos géneros separados por el tiempo histórico y por la distancia geográfica pero que muestran un inequívoco acercamiento a los modelos épicos: el *western* y el *peplum*. Las películas *Centauros del desierto* (*The Searchers*, 1956) de John Ford (1895-1973) y *Río Rojo* (*Red River*, 1948) de Howard Hawks (1896-1977) nos sirven de marco explicativo para analizar algunas de las constantes del género. Asimismo, se atiende a la historicidad de los contenidos del *western* poniendo especial cuidado en aquello que distancia a la proyección de un imaginario sobre una época de construcción del espacio nacional de los hechos históricos. Por su parte, de entre los muchos *peplums* producidos en Hollywood se analiza *Espartaco* (*Spartacus*, 1960) de Stanley Kubrick (1928-1999) desde el contraste entre la película y la novela homónima, desde el análisis de los errores y aciertos con respecto a la historia, desde el contexto en el que se produjo la filmación de la película y desde su más estricto análisis formal.

La investigación concluye con algunos apuntes sobre la historia del pensamiento en el cine, a través del análisis de la recepción del concepto de lo sublime y de algunas constantes de la literatura fantástica de los siglos XVIII y XIX en la película de Stanley Kubrick *El resplandor* (*The Shining*, 1980). A través de un género tan aparentemente ajeno a la historia como es el cine de terror se establece un nivel de relación con ella no tan evidente pero sin duda tan estimulante como el más común nivel de relación del cine histórico. Uno de los objetivos de la investigación es, justamente, superar las restricciones genéricas en el análisis de las relaciones entre el cine y la historia y ampliar, de igual modo, la significación de la historia a otros posibles modelos de análisis como las manifestaciones culturales ligadas, por lo demás, a un período histórico concreto y a las mentalidades y/o las inquietudes de su tiempo —ya fuera de un colectivo numéricamente significativo o de una élite intelectual—. En el caso concreto que nos ocupa, analizaremos la influencia de la novela gótica en una muestra contemporánea del género y la incidencia de algunos mitos o conceptos filosóficos y aun morales ligados a la historia de la cultura con sus innegables ramificaciones a otros campos del saber.

Cabe indicar que esta investigación es un primer acercamiento a un análisis más ambicioso en el que se establecerán, de una forma más extensa, las relaciones entre la producción cinematográfica norteamericana y la historia desde parámetros diversos, como ya hemos tenido ocasión de comentar.

Por su parte, la bibliografía muestra un carácter ecléctico que no es ajeno a los objetivos propuestos por la investigación. Las fuentes bibliográficas consultadas se extienden desde la lectura de obras clásicas destinadas al análisis de las relaciones entre el cine y la historia, como lo son los textos de Robert A. Rosenstone, Marc Ferro o Pierre Sorlin, hasta novelas que guardan un nivel de relación formal o temática con algunos de los géneros estudiados a lo largo de la investigación, como pueden ser las obras de Charles Dickens o de James Fenimore Cooper (1789-1851). De igual modo aparecen títulos clásicos vinculados a la historia del cine, como las obras de Georges Sadoul o Román Gubern, o relacionados con el estudio de la representación cinematográfica y de sus relaciones con otras artes, como es el caso de los textos de André Bazin o Sigfried Kracauer, o bien vinculados al análisis formal del cine clásico norteamericano, como es el caso de una de las obras citadas de David Bordwell. En otro ámbito aparecen títulos vinculados a la historiografía de cada uno de los períodos estudiados a lo largo de la investigación (en estrecha relación con las películas propuestas) o títulos vinculados a la historia del pensamiento como son los tratados filosóficos de Immanuel Kant (1724-1804) o Edmund Burke (1729-1797) que nos acercan al concepto de lo sublime.

En definitiva, el propósito de esta investigación es analizar las complejas relaciones entre el cine y la historia, acotando las posibilidades de estudio al cine norteamericano, pero atendiendo al carácter humanístico de la investigación, ampliando las perspectivas de análisis a otras disciplinas como la literatura, la filosofía o el arte en estrecha relación con la propia historia significada por películas de muy diversa condición que establecen sus particulares niveles de relación con la misma, desde las manifestaciones políticas, ideológicas, sociológicas o culturales. Atendemos, en alguna medida, a aquello que tan acertadamente escribiera el cineasta Sergei Mijailovich Eisenstein (1898-1948): «nuestro cine no tiene su origen únicamente en Edison y sus compañeros de invención, sino que se basa en un pasado de enorme cultura»².

2. EISENSTEIN, Sergei M. (1989). «Dickens, Griffith y el film de hoy», *Teoría y técnica cinematográficas*. Madrid: Rialp, p. 285-286.